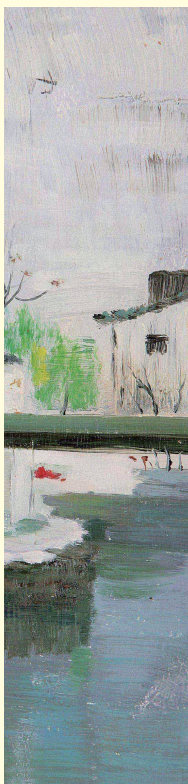

“十四五”职业教育国家规划教材

大学美育

■ 主编 王川 李红 刘倩

（第二版）

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 王川, 李红, 刘倩主编. -- 2 版.

北京 : 新华出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7-5166-8040-7

I. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025DG2477 号

大学美育 (第二版)

作者: 王 川 李 红 刘 倩

出版发行: 新华出版社有限责任公司

(北京市石景山区京原路 8 号 邮编: 100040)

印刷: 北京荣玉印刷有限公司

成品尺寸: 210mm × 285mm 1/16

印张: 19 字数: 516 千字

版次: 2021 年 5 月第 1 版

2025 年 6 月第 2 版

印次: 2025 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5166-8040-7

定价: 49.80 元

版权所有 · 侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

微店

视频号小店

抖店

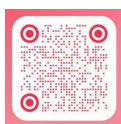
京东旗舰店

微信公众号

喜马拉雅

小红书

淘宝旗舰店

扫码添加专属客服

目 录

项目一

人的觉醒： 美育历程

- 002 任务一 美的起源
- 007 任务二 美的发展
- 012 任务三 美的教育

项目二

华章经典： 文学之美

- 020 任务一 诗歌
- 031 任务二 散文
- 037 任务三 小说
- 043 任务四 戏剧

项目三

形韵万千： 造型之美

- 052 任务一 书法
- 063 任务二 绘画
- 073 任务三 雕塑
- 081 任务四 器物
- 088 任务五 建筑

项目四

乐舞天成： 韵律之美

- 102 任务一 音乐美
- 112 任务二 舞蹈美

项目五

天地父母：
自然之美

- 124 任务一 辽阔宇宙
- 131 任务二 地球家园
- 139 任务三 万物生灵

项目六

安定和谐：
社会之美

- 154 任务一 人物美
- 160 任务二 社会美
- 168 任务三 生活美

项目七

日新月异：
科技之美

- 178 任务一 科技美的表现
- 184 任务二 科技美的成果

- 199 参考文献

项目一

人的觉醒： 美育历程

学习目标

知识目标

1. 了解美是如何产生的。
2. 了解美育的作用。

能力目标

1. 能够正确看待美与不美。
2. 能够发现生活中各式各样的美。

素质目标

1. 领略中华优秀传统文化中的美。
2. 树立正确的审美观。

以美育人

美育是提升社会文明程度的重要力量，有助于激发社会创造活力，提升国家文化软实力。在近日召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话强调，“建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，为我们加强美育工作、建设教育强国指明了前进方向，提供了根本遵循。

作为德、智、体、美、劳五育的重要组成部分，美育与其他四育相互渗透、协同育人。美育与德育相融合，能够陶冶人的情操，使人向善；美育与智育相融合，可以提升人在智力创新中对美的追求；美育与体育相融合，能够激发人们参与运动的兴趣和热情；美育与劳动教育相融合，可以愉悦生活。加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的融合，已成为广泛共识。早在两千多年前，孔子就提出，教育“兴于《诗》，立于礼，成于乐”，其中就包含着对美育的重视。近代以来，我们对美育意义的探讨从未停止。新中国成立后，美育被纳入国家教育体系中，随着《中华人民共和国义务教育法》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《中共中央 国务院关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等一系列文件的出台，美育的育人价值日益得到重视和彰显。

美育是党的教育方针的重要内容，是落实立德树人根本任务的重要途径。具体来说，美育具有以下几大基本功能。其一，美育具有浸润的育人作用。通过加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，挖掘和运用各学科蕴含的品德美、社会美、科学美、健康美、勤劳美、自然美等丰富美育资源，能够润物细无声地丰富学生的精神文化生活，健全学生的人格。其二，加强美育有利于厚植心怀天下的家国情怀。其三，美育是满足人民美好生活需要的重要手段。人们在追求物质生活的满足之外，期盼获得更好的教育、更优美的环境和更丰富的精神文化生活。在实现人民对美好生活的向往这一奋斗目标中，美育的作用不可或缺。其四，美育具有普遍性。优秀的艺术作品往往能够直击人们的心灵，其作为世界语言可以成为促进不同国家、民族和文化间相互理解、交流交融的纽带。

（资料来源：《光明日报》，2024年9月19日，有删改）

任务一

美的起源

当你观赏一幅优美的图画、聆听一支动人的乐曲、在春光明媚的季节到郊外游赏的时候，一定会获得种种难以忘怀的审美享受。而当你为这些形象、事物所陶醉时，你是否想过，它们为什么是美的，它们的共同根源或一般本质是什么呢？这些问题正是古往今来众多美学家、哲学家所苦苦思索、探寻的美的本质问题。

美是人类社会实践的产物。人类的发展就是不断地从自然界和社会中争取自由的过程，这也是美不

断创造的过程。人类对自由的追求，通过自身的实践活动，物化在对象的存在形式中，成为实在的自由。这就是美之所以为美的普遍本质。美的事物具有客观社会性、形象性和感染性。

审美感知

美的开端

《何以中国》展览在故宫博物院文华殿开展，展览概括而鲜明地呈现了华夏大地何以中国、中华民族何以伟大、中华文明何以不朽的壮丽主题。展览第一部分的《生作在兹》，展出了若干远古陶器，把人们的目光重新引向故宫博物院收藏的陶瓷珍品。

在故宫博物院，收藏着一件彩陶几何纹钵（图 1-1-1），在这件陶钵的上端，描绘着水波纹，在口沿上卷曲晃动，陶钵的腹部描绘着三角形几何纹，上下两层三角形几何纹的大小、形状相同，但方向相反，可能是由鱼纹逐渐抽象演变而来。

这件彩陶来自遥远的半坡遗址，发现于陕西省西安市浐河东岸，属于新石器时代晚期仰韶文化半坡类型，距今已有 7000 年的时间跨度。仰韶文化，是新石器时代晚期在黄河中游地区出现的一种重要的文化，因彩陶而著名，被称为彩陶文化。

彩陶，是相对于素陶而言的，它的制作工艺比素陶复杂，因而彩陶起源晚于素陶，消失的时间又早于素陶。

还有一种陶器是彩绘陶器，彩绘陶器不是彩陶，二者的区别在于：彩陶是先在陶坯上绘画，然后再入窑烧制，因而图案被固定在陶器表面，不易脱落，而彩绘陶器则是在陶器烧制完成后绘图于表面，所以花纹图案极易脱落。本文所言彩陶，并不包括彩绘陶器。

故宫博物院里收藏的彩陶还有：仰韶文化庙底沟类型的彩陶旋花纹钵、彩陶旋花纹曲腹钵，等等。这些彩陶，无不映射出黄河流域彩陶文化的迷人光泽。

问题：

你是如何看待美的起源的？你认为美是因为什么而产生的？

图 1-1-1 彩陶

一、从工具的演进看美的起源

美是一种社会历史现象，有其产生、发展的历史行程。在遥远的原始社会，物质生产和精神生产、实用功利和艺术审美是浑然一体、不可分离的。美从物质生产领域中分离出来，经历了一个从无到有、从无意识到有意识、从实用到非实用的漫长过程。在这个演进过程中，劳动起了决定性的作用。

制造和使用工具是人类劳动的根本标志。工具的出现，意味着人对自然界能动的改造，意味着人类

劳动是有意识、有目的的活动。在工具的创造和改进过程中，人类逐步产生最初的审美意识，美也由此萌芽、发展。

相关研究认为，原始的石制工具有一个从物质产品到精神产品的演变过程。比如新石器时代的石器（图 1-1-2），在基于实用功利目的的基础上已具有一定的形式感，这正是后来人们产生对纯粹形式美的感受的基础，而形式精美的石制工具本身，也正是后来的精神产品的前身。可见，物质产品向精神产品的这种转化，是在生产实践的过程中完成的。

图 1-1-2 新石器时代的石器

生产技术的发展为工具功能的转移，为专供审美之用的工艺品的产生，提供了物质前提。

二、从彩陶造型和纹饰看美的起源

陶器（图 1-1-3）在人类文化发展史上具有重大意义。从彩陶造型和纹饰的演变中，我们可以看到人类在长期的生产活动中蓄积起来的形式感受和造型能力，是如何通过中介环节逐步凝结在产品的形式结构及产品的纹饰、色彩之中，从而演化为美的形式的。

图 1-1-3 新石器时代的陶器

陶器是在生产技术发展的基础上产生的。陶器作为生活用品，直接和人们的日常生活相联系。它不仅可以用于储存粮食种子、装运饮水，还可以用来蒸煮食物。因此它的造型首先体现了实用性。但同时，它的造型也明显体现了人类在实践中积累起来的对形式法则的自由运用能力以及古代人对形式的感知能力。

陶器纹饰的演变，更是一个饶有趣味但又颇存争议的问题。新石器时代早期的陶器，动物纹饰较多，有人面纹、鱼纹、鸟纹、鹿纹等，尤以鱼纹最普遍；到新石器时代的中晚期，陶器上出现了大量抽象的几何纹，如螺旋纹、水波纹、三角纹、锯齿纹、云雷纹、方格纹、菱形纹等。这些几何纹的由来尚无定论，可能和多种因素相关，如生产过程中自然形成、图腾形象的简化和演变等。图腾一词由印第安语音译而来，意思是“他的血族”。从初期的母系氏族起，每个氏族都采用某种动物、植物、非生物或自然现象等作为本氏族的名称，即氏族的徽号。有些考古学家认为，早期几何纹陶的纹样是当时不同氏族的图腾标志，如螺旋纹是由鸟纹演变而来的，波浪形的曲线纹和垂障纹是由蛙纹演变而来的，等等。由此可见，部分几何纹饰由图腾形象演化而来是有一定可能性的。这些在现在看来仅仅是“装饰”“美观”而并无具体内容和含义的抽象几何纹饰，在远古可能包含着某种神秘的巫术观念。在原始人的感受中，它们具有复杂的观念和想象的意义。写实的图腾形象演变为抽象的几何纹饰，这正是一个由内容积淀为形式的过程，这种形式也就包含了某种“意味”或“观念”。而在这个历史行程中，人们也就不自觉地创造和培育了比较纯粹的美的形式和审美的形式感。

三、从原始舞蹈看美的起源

舞蹈的产生有赖于在生产活动中高度完善起来的人的肢体。在语言产生之前的漫长岁月里，剧烈的形体动作是生产等社会活动中最能表达人们的思想感情的。原始人正是通过歌舞的形式，来表达他们狂热的感情和神秘观念的。

原始人表演舞蹈的情况比较复杂，表演的场合也很多。关于这些原始舞蹈的产生，大概有两种情况：一种是来源于物质生产活动和战争；另一种是来源于宗教祭祀活动。

在我国西周时期，舞蹈也分为武舞和文舞两类，即“干舞”和“羽舞”。“干”即盾、戈一类的兵器，“干舞”即武舞。“羽”，即手执羽毛等饰物，“羽舞”即文舞。文献记载中所说的“舞干羽于两阶”，就是指武舞和文舞。

中国的武舞，最初既有模拟战争动作的特点，又有战斗动作操练的性质。武舞是战争的预演和再现，它的重要特点是节奏。在舞蹈时，那些疾徐有致、快慢分明的节拍，那些合乎规律的雄健的动作，使得单个的人组成一个整体，使他们在同一种观念、同一种感情的支配下活动。这种舞蹈具有明显的组织、协调、训练群体的作用。在古文字中，“舞”和“武”的通用也说明了舞蹈和战争的联系。“当舜之时，有苗不服，禹将伐之。舜曰：‘不可，上德不厚而行武，非道也。’乃修教三年，执干戚舞，有苗乃服。”（《韩非子·五蠹》）这反映了当时用舞蹈训练人员彰显实力，以慑服对方的情况。随着时代的发展，这种战争舞蹈逐渐脱离了原来具有的军事功利目的，动作也逐渐程式化，舞蹈的中心内容也变为突出最高统治者的功德伟绩。

关于文舞，文献和出土文物都有记载。如云南省昆明市晋宁区石寨山古墓群出土的战国时期铜鼓，上面就有生动的羽舞形象。仰韶文化的舞蹈纹彩陶盆上的图形更为生动逼真：“五人组，手拉手，面向一致。头侧各有一斜道，似为发辫，摆向划一。每组外侧两人各有一臂划为两道，似反映空着的两臂舞

蹈动作较大而频繁之意。人下方有三道，接地面的两道为两腿无疑，而下腹体侧有一道，似为饰物。”整个舞姿轻盈齐整，生机盎然，明显具有模拟生活、庆贺丰收等含义（图 1-1-4）。

图 1-1-4 舞蹈纹彩陶罐

原始舞蹈的另一来源，是宗教图腾观念。有些舞蹈本身就是图腾舞，它们代表了一种狂热的巫术礼仪活动。

例如，北美洲的“野牛舞”就反映了舞蹈的宗教性质，是在长时间捕猎不到野牛、面临饿死危险时进行的集体舞蹈。跳这种舞的目的是要迫使野牛出现。大约有五个或十五个曼丹人参加跳舞，每个人头上戴着从野牛头上剥下来的带角的牛头皮（或者画成牛头的面具），手里拿着自己的弓和矛。这种舞蹈有时要不停地跳两三个星期，舞蹈内容是表现捕获和屠宰野牛的情景。当一个印第安人跳累了，他就把身子往前倾，做出要倒下的样子，以表示累了。另一个人用弓向他射出一支钝头的箭，他就像野牛一样倒下去。在场的人抓住他的脚后跟把他拖出圈外，同时在他身子上空挥动刀子，用手势描绘剥野牛皮和取出内脏的动作。在这之后就放了他，由另一个人代替他跳舞。用这种方法，可以将舞蹈日夜保持下去，直到野牛出现为止。

可见，跳这种舞蹈，并不是为了审美，而是为了物质生活。这种舞蹈本身，反映了原始人们的神秘宗教观念。随着时代的变迁，这种舞蹈也就分化为诗、歌、舞、乐、戏剧等等，而它的内容，也让位于阶级社会中现实的政治和历史了。

总之，工具的演进、彩陶造型和纹饰的变化以及原始舞蹈都说明：美起源于劳动，起源于人类早期的物质生产活动。

互动讨论

你认为还可以从哪些角度看美的起源？请列举并分析原因。

任务二

美的发展

对美的发展的系统性研究离不开美学。美学是一门涉及广泛领域和多种学科的复杂学科，它不仅仅局限于艺术领域，还涵盖了哲学、心理学、社会学等多个学科的交叉融合。本讲将重点介绍美学思想及其古代形态，探讨美学学科的形成以及它在当代的演变，同时也会深入分析中国美学的独特发展路径。

审美感知

“杜尚难题”

传统美学把艺术作品作为美的永恒不变的标准，试图对美和艺术的本质及其意义做出学术解释。德国古典美学被认为是标准的美学。在黑格尔的哲学体系中，美就是理念的感性显现。他还在《美学》一书中一开始就宣布自己“所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美”。黑格尔所谓的美学几乎是艺术哲学的同义语，他的美学自然成了哲学的一个分支。

康德认为审美是一种精神性的（对美的）感知和体验。纯粹的审美体验并不涉及现实的、功利的或道德的外在目的，它不依赖概念，只因其本身而感到愉悦，是一种自由的游戏状态。换言之，康德对美的定义既否定了理性和逻辑，也排斥了感官欲望，而强调其与精神世界的联系，与直觉、情感和想象相关。

然而，传统的美学理论和审美观念却遭到了当代艺术和大众文化的挑战。譬如这幅被誉为未来主义绘画典范之作的油画《下楼梯的裸女》（图 1-2-1），是法国超现实主义的鼻祖马塞尔·杜尚创作的。杜尚在现代艺术史中极具影响力，同时争议性也很大。

作品虽然名为《下楼梯的裸女》，但看上去像一个传动的机器装置，色彩单调，线条错乱，完全失去了西方古典油画的光泽和美感。

这是美学史上有名的“杜尚难题”，或者索性称之为“艺术悖论”。按杜尚自己的说法，即所谓“不是艺术的艺术品”。在这里，似乎难以用康德的“审美无功利”去解释，以往欣赏文学艺术而获得并累积的审美经验，遭到了毁灭性的打击。

“不是艺术的艺术品”是一种反艺术，它把艺术与艺术品剥离开，凸显了艺术品的物性和剧场性，质疑并否定了现代艺术观念，如艺术的真理性、自主性、在场性和纯粹性等，艺术不再是艺术品的内在属性或真理显现的必然方式。“杜尚难题”揭示、否定了 18 世纪以来的现代艺术体

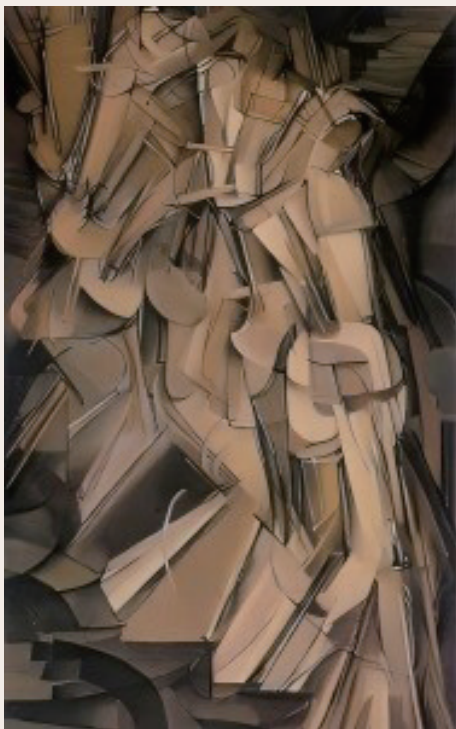

图 1-2-1 《下楼梯的裸女》

系，也在审美现代性的视野中逐渐确立了新的艺术话语模式。

问题：

你认为美的标准是什么？在日常生活中，你认为美的事物有哪些？

一、美学思维及其古代形态

美学思维及其古代形态，具体而言，可以细致地划分为史前期和古代发生期这两个不同的阶段。

（一）史前期

美学是诞生于近代的一门学科，但是，美学思维却是源远流长的。作为学科的美学以美学思维为基础，这一逻辑关系的源头甚至可以追溯至史前期。“史前”作为文化学的术语是指有文字记载以前的人类历史，但问题是——我们如何能印证和理解一种无文字记载的“美学思维”呢？

离开语言，尤其是离开记录语言的文字，包括美学在内的任何思维都很难证实。然而，史前期确凿地存在着审美活动——这一点是通过史前考古发现的审美对象而间接得到证明的。

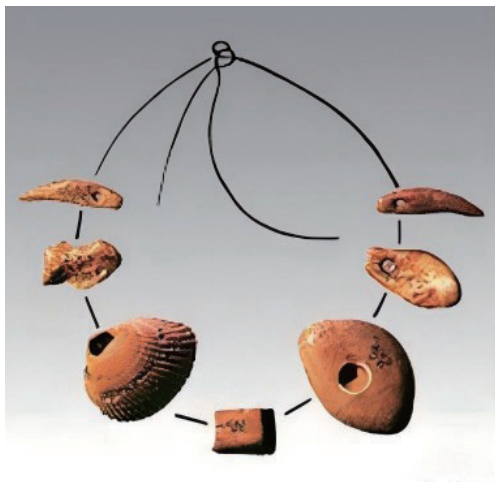

图 1-2-2 山顶洞人的串饰

旧石器时代的山顶洞人开始力求把石斧打凿得更匀称，甚至把打磨的形状相近的石珠、兽牙、贝壳等穿孔串起来（图 1-2-2）。在远古巫术背景下，这些器物并非单纯的审美对象，它们折射出山顶洞人对形体、色彩的自觉注意和加工运用，既包含审美的意义，也传达出与其同时存在的审美意识（此处主要指对色、形的形式感）。

史前审美活动在漫长岁月中已发展到相当高的水平。在著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴中的壁画保留着石器时代的动物形象。这些形象姿态各异，被多种色彩渲染过，其逼真性、生动性至今仍令人叹为观止。这样高水平的审美形式感的复杂表达，必然伴随有一定的思维。换言之，审美活动的历史性积累终会发生对这种审美活动本身的总结性思维或反思，当人类进一步思考自己为什么会偏爱某类色彩形式并试图概括这类现象的规律性时，美学思维就产生了。质而言之，

审美是人类现实活动之一，美学思维则是审美意识的观念化，它势必趋向理论自觉形态，美学学科是人类知识近代分化所产生的一种理论自觉形态。

（二）古代发生期

人类各大古代文明很早就出现了表意审美的文字。中国汉字的“美”在上古卜辞和金文中已经出现。这说明，中华审美意识的符号观念化，最晚也可以上溯至殷商时期。老子甚至对流行的审美提出深层辩证思考：“天下皆知美之为美，斯恶已。”与之对应，古希腊荷马史诗中高频率出现的美的形容词在赫西俄德的《神谱》中已抽象为观念性的名词，到柏拉图的《大希庇阿斯篇》出现了更进一步追究纷纭的审美现象的本源的词，俨然形成了逻辑形态的美学专题论域。

在美学思想的古代发生期，无论东西方，其审美观念均具有突出的宽泛所指特性：在西方，从自然宇宙到器物制度与形体容貌，均可纳入审美评价；与之相应，中国古代制度化的“礼”与“乐”也涵摄着“美”。在中国古典美学奠基人之一的老子那里，“美”属于更为根本的“道—气—象”关系系统，与“妙”“味”等范畴相关。孔子与庄子所说的“大”，也比“美”享有更高的审美地位。这些术语与近代成为学科的美学的审美范畴有对应关系。

古代发生期的美学思维多以零散的议论出现，并且往往与有关伦理规范、文学艺术以及科学技术的议论混杂在一起，很少有专著。但值得一提的是，相传为战国时代公孙尼子撰写的《乐记》与古希腊亚里士多德的《诗学》，这两部在东西方几乎同时问世的文艺学著作，以其高度概括的哲理性而具有美学的性质。

上述这些特性不仅表现出古典美学尚不独立的性质，而且也反映出审美融于生活整体的古代生存方式及其文化特性。这提醒我们考察审美及其美学思维的历史演变时，需要按照唯物史观回溯其社会生产与生活基础，以获得更深层次的理解。

二、美学学科的形成及其现当代演变

美学作为一门独立的学科，其形成和发展经历了漫长的历史过程。最初，美学的概念和思想散见于哲学、艺术批评和文学理论之中。随着对美的本质、艺术的功能和审美经验等问题的深入探讨，美学逐渐从这些领域中脱颖而出，成为一门专门研究美的学科。

（一）美学诞生的近代背景

由关注与思考美的现象、追问“美”的本质开始，在18世纪的欧洲，美学学科在唯理主义的哲学体系中得以建立。

欧洲的17—18世纪被称为“理性的时代”。这个时代的哲学形成了以认识论为中心的具有系统、确定、简约等特点的科学意义上的理论哲学。在理论哲学中，根据对自然科学方法的不同理解，哲学家分成了经验论与唯理论两大阵营。经验论把经验作为知识的来源，重视实验和观察的方法；唯理论则把天赋观念作为知识的起点，推崇数学的方法。但他们都崇尚理性，关注知识的基础和知识的系统性、逻辑性。他们以理性的方式审视着人类的知识，更审视着他们最为关注的人类的认识体系。

18世纪初期，德国唯理主义哲学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨和克里斯琴·沃尔夫等人已经建立了一个庞大的唯理主义哲学体系。他们认为认识包括高级部分与低级部分，高级部分即思维或理性认识，低级部分即感觉或感性认识。其中，思维或理性认识是能引导我们的认识达到完善的，而感觉或感性认识却不能，因此他们把感性认识称为混乱的认识或低级认识，仅视其为通向理性认识的“阶梯”。在他们的体系中，包括诗和艺术在内的感性认识是没有位置的。

他们之后的另一个唯理主义哲学家亚历山大·戈特利布·鲍姆嘉通在对“诗”（广义的文学艺术）的研究中，重新认识了人类的感性。他认为，逻辑引导我们达到的完善是概念、命题及其互相联系的内在一致性，而感性所展示的完善是感性表象的明晰、生动、丰满与主题的和谐。鲍姆嘉通在其著作中提出了“感性认识的完善就是美”的观点。

18世纪还有一些学者对独立的美学与艺术美观念有所贡献，如乔瓦尼·巴蒂斯塔·维柯、大卫·休谟、夏夫茨伯里等。

在近代的欧洲，美学作为独立学科得以确立。但需要注意的是，美学作为独立学科在欧洲确立并不

意味着欧洲以外的国家没有美学思想。

（二）德国古典美学范型

近代诸多美学论题在伊曼努尔·康德处获得集大成的哲学论证。康德批评并超越了鲍姆嘉通的感性认识论，将主体的认知、意志、情感与哲学上的认识论、伦理学和美学联系起来。此后，美学成为哲学的一个基本组成部分，德国古典美学从此成为美学的传统范型。

康德的《判断力批判》力求辨析审美与人类其他基本活动（认识、意志）的区别，以突出审美的独特本质，与以认知及欲望为核心的现实生活相区别。“审美无利害”及“艺术自律”成为康德所奠基的近现代美学的范型。这一范型一方面使审美与艺术独立于生活内容而突出形式美特征，另一方面又从本体价值高扬审美与艺术批判并指导生活的地位。

（三）现当代西方美学

19 世纪末，古斯塔夫·费希纳提出以“自下而上”的心理学经验美学模式，取代“自上而下”的哲学美学形而上学思辨。这一模式产生出“移情说”“内模仿说”“心理距离说”、格式塔心理学美学、潜意识精神分析美学等一系列审美经验理论。这些立足于审美经验的中小型理论放弃了宏大的哲学美学，更侧重生理与心理经验实证，成为特定角度的具体美学解释方法。

与经验主义模式相关，20 世纪逻辑经验主义与语言分析哲学衍生出分析美学，它对美学的概念术语进行了逻辑与经验相结合的分析审查，由此推进了美学学科的科学化与精确化。但是，分析美学忽视美学的人文学科性质，其科学主义不仅片面性地否定美学核心原理的审美本质，而且其采用的以语言分析附缀艺术学的模式既使美学与艺术学混同，又狭隘地压缩了审美经验，将美学引向了形式主义。

上述倾向在 20 世纪后半叶开始了反向运动。美学从语言学分析转向广泛的文化联系。这种转向起源于在 20 世纪中叶及更早时期出现的一些思潮和流派，例如，法兰克福学派的文化批判、法国艺术社会学、英国的文化研究和美国的实用主义等。在 20 世纪末，由于对分析美学形式主义的反拨，这些流派在美学中产生越来越广泛的影响。促使美学的文化学转向还有三个重要的背景：一是随着机器复制的成熟、通信与信息技术革命的开展、全球性文化市场的形成，艺术的性质和存在方式逐渐趋向生活形态化，甚至有人提出“艺术终结”的理论。近代独立的传统艺术开始呈现为具有生活形式感的审美文化。更重大的变化是互联网所代表的新媒介生长出已趋主流的电子文化。二是从环境到服饰、从外形到材质，审美在现代消费中的比重空前增大，由于市场的作用，生产设计与商业竞争方向从实用功能转向审美功能。以上构成技术美学日益发达的基础。三是在艺术批评模式上，出现了后结构主义、后殖民主义、女性主义、新历史主义等对形式主义批评的挑战，意识形态的社会内容借助文化中介转化为审美文化批评。总之，美学扬弃分析美学的形式主义、返回生活实践已成大势。

三、中国美学的发展

当代术语的“中国美学”有三个历史与逻辑相结合的所指：一是指中国古典美学思想；二是指晚清以来中国引进的、作为近现代学科的美学——由于这一方向的美学发端于对西方美学的移植应用，因而也可以被称作“美学在中国”；三是指基于中国传统美学思维与民族地域、审美经验自觉区别于西方的“中国美学”建设。

这三项所指相互渗透而不可分割。中国古典美学思想研究不仅使用了“美学”这一外来术语，而且

在这一近代学科观念下自觉探寻中国古典审美范畴术语及其联系与演变，由此所呈现的中国古典美学研究不仅仅是古代资料的复述，也包含现代人的生活处境与问题意识，这一现代性诠释学框架，使“美学”从以经史子集及其伦理为中心的大一统古代文化中剥离出来。近现代中国美学属于中国传统学术及其教育现代转型的一个分支，与哲学、社会学和以《马氏文通》开端的现代汉语语法等一样，属于区别于古代“旧学”的“新学”。这一文化现代性转型对应社会存在的现代化转型。需要注意的是，中国近现代以来已经采用的近现代科学技术及其文明制度，不仅属于“西方”，而且也是中国的社会存在处境。正是基于社会生产方式运动的唯物史观，我们才不宜将西方美学与中国美学抽象对立，因为前者所对应的现代化社会存在及其现代性精神问题，已越来越成为中国自身的处境问题。

（一）中国古典美学

中国古典美学依托中国古代文化的主干——儒、道、释思想。尽管中国古典美学拥有悠久而精微的文学艺术品鉴理论，但中国古代审美更普遍的形态，是积淀为日用生存状态的审美态度，而非独立为专门化的艺术形态。其中，儒家的伦理，其礼仪形式感凝聚着历史悠久的审美意蕴，其语默动静特别是人格举止的审美气象，是更具中国特色的审美对象；道家超脱的生存态度使其具有更为突出的审美意味；释家精致的意识结构为儒道提供了审美意识分析的架构、术语与逻辑，其中国化成果的代表——禅宗的禅意生活方式则融入中国人日常生活，成为中国人内在的审美品格。中国美学术语及其范畴，都需要基于上述思想基础才能捕捉与认识。

（二）近代中国美学

近代中国美学的代表人物，首先是将西方美学理论与中国审美精神结合诠释的王国维，他使得中国本土美学的研究开始远超出学科知识介绍的深度。时任北京大学校长的蔡元培在大学设置美学课程并倡导审美教育，成为中国美学教育制度建设的近代奠基人。20 世纪上半叶，朱光潜与宗白华是结合中国文化推广近现代美学的代表。就其社会影响与时间跨度而言，朱光潜是“美学在中国”的代表；就立足中国传统思想创造性建设中国美学而言，宗白华对与世界美学深度对话的未来中国美学更具深远意义。

美育长廊

以美育代宗教

蔡元培对于审美教育的理解，与其审美意识密不可分。他相信：“美以普遍性之故，不复有人我之关系，遂亦不能有利害之关系。”他还主张审美的基础形式是“美”与“高尚”，而“美”则具有精神升华、心灵净化的功能；就社会而言，“高尚”具有改造人生、改造社会的功能。

蔡元培从审美的本性出发，把审美的培养称为“美感之教育”。在美育的熏陶下，人们的品德和情感会得到升华。经过智育、德育、体育、美育和世界观的综合教育，人们才能形成一个健康的个性。蔡元培将审美教育作为五种教育中培养全面人格的第一位。蔡元培在对宗教的分析和对审美教育的性质和特点的分析出发，对王国维的美育思想进行了发展，并由此产生了“以美育代宗教”的思想。他从一开始就承认了宗教中“美育”的成分，但他也指出，这种“美”并不“纯粹”。只有通过审美教育才能挽救民族的心灵，“美育是自由的，而宗教是强制的；美育是进步的，而宗教是保守的；美育是普及的，而宗教是有界的”。

（三）当代中国美学

当代中国美学呈现出超越上述美学理论的多元化趋势。其中，生态美学与个体生存美学回应当代中国现代化转型处境；而基于全球化与民族精神、立足中国古典美学思想方面，重建“中国美学”已成为重要动向。值得注意的是，虽然值此“中西”分判高涨的时代，但上述当代中国美学与西方美学的思想交织反而更加深入。其中，现象学与海德格尔存在论近乎一致地成为当代中国美学各派引用的西方理论资源，同时，它们也是继古代柏拉图、近代康德之后西方当代人文哲学的基础平台。这表明，在差异背后，“中西”仍然拥有现代共同（或共通）的旨趣。以生产与生活方式变迁为基础的“古今”，比倚重传统文化观念比较的“中西”居于更深层面。

四、马克思主义美学

马克思主义美学作为以唯物史观揭示人类社会存在及其精神形态规律的美学理论，对于美学具有两个方面的根本变革意义：首先，马克思的实践人学观使“感性学”的美学对“感性”的解释，超越了直观唯物论与先验唯心论的对立而获得现代基础。它“把感性世界理解为构成这一世界的个人的全部活生生的感性活动”，从而把对象、现实、感性“当作感性的人的活动，当作实践去理解”。构成审美活动关系的审美对象与审美意识由此获得了统一的根据。这个根据结束了神学及其对立面——自然主义世界观对审美感性学的统治，从而使美学成为一门现代人文学科。其次，在此基础上，针对古典经济学将资本主义雇佣劳动视为人类永恒常态的“无批判的实证主义”，马克思以“美的劳动”代表人类劳动的本质特性，由此从根本上更新了美学原理。美的劳动观念依托现实生产方式的历史辩证运动，区别于无基础的空想社会主义与浪漫主义美学，从而成为科学社会主义扬弃资本主义雇佣劳动（异化劳动）的价值理想，并因此使美学在辩证唯物史观的价值观中占据着重要位置。基于生产方式现实基础的“美的劳动”的价值批判，贯穿了资本主义时代开端的现代化与现代性核心矛盾结构。因而马克思主义美学不能仅仅被视为一个流派，因为其在现代哲学美学中占据重要地位。

基于马克思的哲学美学形成了马克思主义美学传统：首先，马克思主义美学基于生产和生活的现实审美眼光，远比囿于艺术对象的艺术哲学有根底。马克思主义审美与艺术分析以历史哲学与社会批评的深度见长。其次，以格奥尔基·瓦连廷诺维奇·普列汉诺夫为代表的“艺术起源于劳动”的马克思主义艺术社会学与人类学，超出了艺术起源于自然环境的法国理论。再次，“经济基础—上层建筑”的社会结构理论揭示了审美与艺术的社会属性位置及功能。

任务三

美的教育

美育，是培养人认识美、体验美、热爱美和创造美的能力的教育，也是一种心育、情育，有着帮助人树立正确人生观、价值观的功能。美育与美学有着密切的关系，美学侧重理论，美育侧重实践，美学为美育提供理论基础和实践指导。

美育既是审美方式的教育活动，又是教育方式的审美活动。本讲在追溯美育历史的基础上，对美育的意义、功能和实践进行概要分析，以求对美育有一个较全面的阐述。

审美感知

赏析艺术与科技之美

古今中外，艺术与科学的结晶层出不穷。在中国美术馆的藏品中，就有不少作品关注科技人物、事件及成就。“美在科技——中国美术馆藏科技题材美术作品展”在中国美术馆开展，从中国美术馆馆藏中精选科技题材作品 100 余件展出。

走进展厅，一座层层叠叠的“科学家之山”格外引人注目。这件雕塑《高山仰止——向伟大的科学家致敬》(图 1-3-1) 由吴为山创作，整体作品以山为形态，其中耸立着几十位科学家的小型雕像，由古至今，从中到外，侧面反映了科学发展的历程：中国古代的祖冲之、李时珍，中国近代的钱学森、杨振宁，新时代的科学界楷模南仁东、袁隆平，国外的笛卡尔、爱因斯坦……“这些雕塑作品，是我从 20 世纪 80 年代到现在创作的科学家雕塑的小稿，我将他们化作一座高山，以表达对人类历史上这些伟大科学家的致敬。”

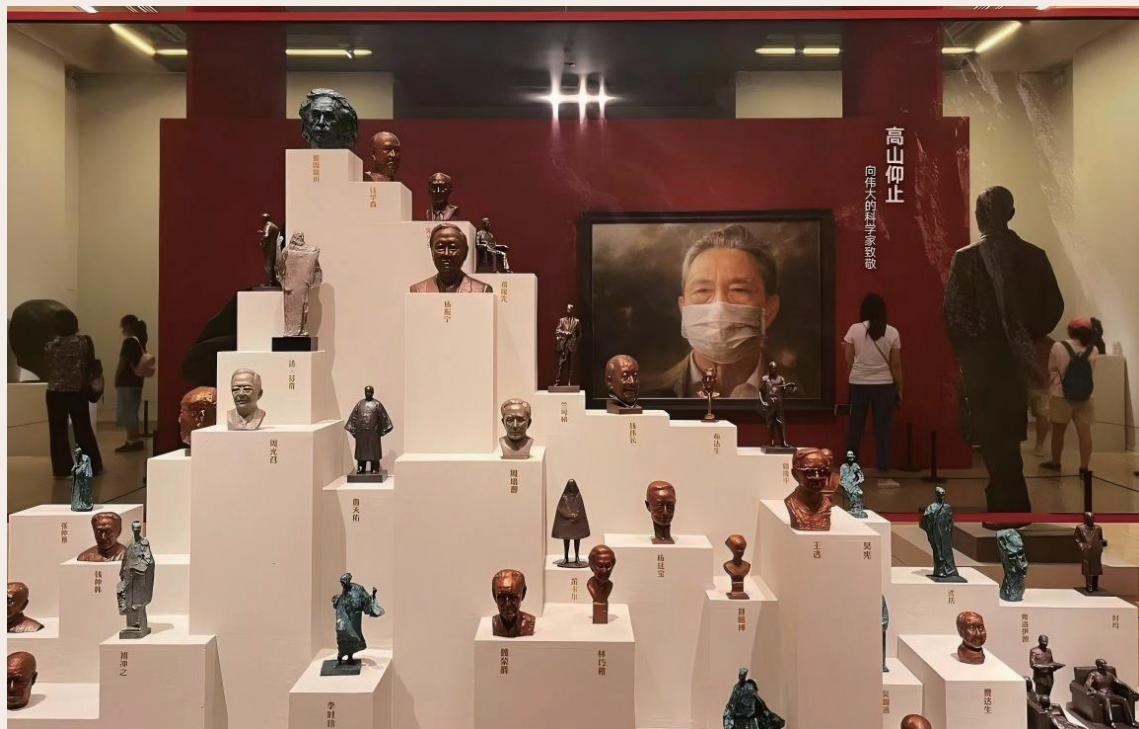

图 1-3-1 雕塑《高山仰止——向伟大的科学家致敬》

此次展览分为“科技人物——求真之路开拓者”“科技事件——创新征途里程碑”“科技成就——知识应用结硕果”3 个部分，向观众全面展示科技、艺术和创新的关系，并着重呈现近现代以来中国科技事业不断发展壮大的光辉历程。

问题：

此次展览还有哪些作品让你觉得美？具体美在哪里？

一、美育的起源和发展

“美育”一词是18世纪末德国的弗里德里希·席勒在西方第一本美育著作《美育书简》中正式提出来的。不过，美育作为一种活动在很早以前就开展了。人类很早就看到了审美与教育的联系，也很早就在实践中把二者自觉地联系起来了。

（一）西方的美育

西方的美育最早可追溯到古希腊的雅典教育。在当时的雅典，儿童和青年依年龄不同而接受相应的教育，如做游戏、听故事、进行体育活动、学习文学、艺术和哲学等。可见，雅典的教育很早就开始重视人的全面发展和了，它把智育、体育和艺术教育和谐地结合在一起，是一种人性化的富有生命力的教育。这种最初的艺术教育，是美育的一种雏形。

随着美育活动的开展，美育的思想也逐步发展起来。许多思想家都提出了关于美育的思想，如柏拉图、亚里士多德等。

自从18世纪末席勒正式提出“美育”这一概念以来，西方的美育快速发展并逐渐成熟起来。如今，美国、英国、德国等发达国家的美育体系较为完善，美育在中小学和大学都得到普及，而且学校美育和社会美育还结合起来。美育在如今的西方被提到一个非常重要的地位。旧的教育被认为已不能适应未来世界的需要，需要改革并发展出新的教育体系，而美育被认为是新教育体系中的重要一环。

（二）中国的美育

在先秦时代，我国就创造了辉煌灿烂的文化和学术成就，教育体系也自此逐渐形成。西周的教育政策提出“明人伦”并以之作为教育目的，以礼、乐、射、御、书、数六艺作为基本内容。六艺均具有人文修养性质。乐，在我国古代含义极广，包括音乐、舞蹈、诗歌等艺术类型。乐教即艺术教育，是用来“修内”、陶冶性情、提高道德的，也是美育的雏形。

伟大的教育家孔子的教育理论和教育实践都十分重视艺术教育，孔子著名的观点是：“兴于诗，立于礼，成于乐。”乐教是完成诗教和礼教的最终环节。孔子把艺术教育看作完成道德教育所必不可少的手段，在教育上有着不可抹杀的价值，其开创了儒家重视乐教的先声。

19世纪末至20世纪初，中国沦为半殖民地半封建社会。许多有识之士为了反对封建专制主义，纷纷从西方寻求救国的途径。一些教育家、学者接受了席勒的美育思想，也试图从美育中寻求救国、改革社会的途径和方法，从而形成了一股重要的美育思潮。梁启超是中国最早引进西方美学并将其与中国传统美学思想结合起来的尝试者，也是近代中国美育思想的开启者。王国维指出美育与德育、智育的区别和联系，并第一个提出要把美育列入教育方针。蔡元培是近代中国美育思想的集大成者，明确阐述了美育的概念及目的。他认为美育就是在教育中应用美学的理论。蔡元培反对把美育作为德育的附庸，主张美育有独立的地位，美育是与德育、智育、体育并列的。

中华人民共和国成立以后，美育被纳入中小学教育体系。1999年6月13日，中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：“实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。……要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程。”这是我国教育方针中第一次将美育与德育、智育、体育放在同等重要的位置上，美育自此成为我国新时期教育方针的一个重要组成部分。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对我国美育教育的发展高度重视。2013年11月，

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要“改进美育教学，提高学生审美和人文素质”。2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上强调，要“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，要“努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系”。党的二十大报告明确指出，要“把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。“美丽”的范畴不仅包括绿水青山，还包括良好的精神气象、社会风貌和城市环境；“美丽”表明了党对我国未来发展方向的清晰规划，提升全民审美素质已经上升到国家战略层面。随着中国特色社会主义进入新时代，我国人民对于高质量文化生活的需求不断增长，大学美育也必须紧跟时代步伐，不断创新和发展。

二、美育的意义

人的本质力量是多样的，大致包括肉体的与精神的：肉体的即体力的；精神的则包括了感性的与理性的。

人类向来崇尚理性，人类的精神活动也以理性为主宰。人之所以为人，就是因为人具有理性。理性使人类具有更高的掌握、控制、协调自然和社会的能力，使人类和社会不断地向高级阶段发展。德育与智育，都是提高人的理性水平的。但我们不能由此否定人是感性的存在物，有着感性生命的要求。美育担负着提升人的感性的使命，不断地使人的感性趋向人的本质。

在人类的生活实践中可以发现，人的兴趣和感情是激发人的全部潜能与才情的基础。可以说，没有兴趣和感情的人几乎是没有生命的人，对生活 and 他人没有爱的人更是畸形的人。因此，完善的人，应该是感性与理性相统一的、和谐的人，仅仅具有理性或只具有感性的人都不是完善的人。智力水平和道德修养的提高使人趋向于理性的高度发展，但感性的丰富性和生活热情的提高使人趋向于感性的高度发展，二者结合才能达到人的完善。

很显然，智力和道德的提高要靠智育和德育，而感性的丰富性和生活热情的提高有赖于美育。由此可以看出美育对于人的全面发展的重要意义。

三、美育的功能

通过美育，人们能够学会欣赏和理解艺术与自然之美，从而丰富情感体验，提高生活质量。具体而言，美育可以帮助形成美的自觉、塑造美的自我和创造美的世界。

（一）形成美的自觉

培养审美能力是美育的特定目标之一。审美能力集中地表现为审美感觉力——这是一种与审美需要相应的感官能力。需要注意的是，人的审美能力不是天生的，它是后天教育的结果。因此，这里所说的“形成美的自觉”，是指经过美育的人能够具备自觉地发现美及审美的能力。

审美能力主要通过美育获得。美育是一种形象和情感的教育，它可以提高人的想象力和理解力，健全人的审美心理结构，全面培养人的审美能力。在美育中，审美对象的反复展现可以促进感官对形式的感知，使人反应敏锐，从而使其形成高度的审美感知和鉴赏能力。

审美活动所展示的感性形象是单纯的、孤立的，又是丰富的、多方联系着的。因为这种丰富性和多方面的联系，是靠想象来展现和发掘的，所以审美活动能发展人的想象力。同时，审美活动还能发展人

的审美理解力。

培养具有审美能力的人对整个社会都有着重要的意义。因为审美能力的提高不仅对于艺术活动有不可估量的作用,而且对于物质生产活动也具有十分重大的意义。如果没有对美的形式的审美感知力,就不可能在生产实践中按照美的规律生产。而随着人类社会的发展,随着物质生活水平和精神生活水平的提高,对美的要求也越来越高。人们不仅要求社会创造出更多的艺术作品来满足自身的精神需要,还要求日常接触的产品处处有美的因素。技术美学在当代的崛起,艺术设计日益受到重视,正说明了当今时代的这一潮流。

（二）塑造美的自我

1. 陶冶性情

人的性情指人的禀性气质、性格脾气,它是人的个体感性生命的一个组成部分,因此也与个体的欲念功利心相联系,难免带有狭隘的功利主义、利己主义性质。

人的性情是会改变的。美育的陶冶会逐步培养和建立起一种超越实用功利的人生态度,改变人的性情。其对人的性情的改变是深刻的,也是具有稳固性和延续性的。

情感对人的实践活动有巨大的影响。古往今来,无数伟大的人物,无论是革命家、科学家还是艺术家,都对自己的事业怀有热烈而深沉的爱。一个情感浅薄之人,对自己的事业不会有什么激情,更谈不上有什么献身精神。所以,美育不仅要使人的情感趋于丰富与纯洁,还要使人具备对事业的巨大激情与动力——这也是美育的特殊目标之一。

2. 完善人格

性情的陶冶最后直指人格的完善。人格是指人的性格、气质、能力等特征的总和,也指个人的道德品质。人格有一个逐步建构的过程。在审美活动中,审美对象所蕴含的意义总是潜移默化地直达人心,使人进入高尚的审美境界,在感动中去掉“小我”,去掉私心,在人们的身上唤起那些真正具有人的价值的性质。也就是说,人类审美所追求的不是有限的功利目的,它不是达到这种有限功利目的的工具。相反,它使人从有限的、自私的占有欲中解放出来,上升到自由、无限的崇高精神境界,建构起高尚、美好的人格。

（三）创造美的世界

美育更要帮助受教育者树立正确的审美观。人类的活动是受自己的世界观支配的,而审美观是世界观的重要组成部分。人们既要能分辨真假、善恶,也要能分辨美丑。正确的审美观就是指能分辨美丑,懂得什么是美,掌握审美标准。美育的一个重要作用是通过对审美活动的引导,帮助人们树立正确、健康的审美观,使之形成科学的、客观的审美标准。

除了与内容相对独立的形式美之外,美丑的分界或审美标准都有着历史的具体性,受到民族、历史、文化、阶层等多方面的影响与制约。

在美育中获得的激情与正确的审美观对人的实践活动有巨大的影响。激情使人们执着地投入自己的事业,而正确的审美观可以保证人们对美的追求不出偏差,从而对社会的发展起着积极的推动作用。

从这个角度看,美育绝不仅仅是少数教育家、美学家的事业,而是全社会、全人类的事业;也不仅仅是社会的某一具体的教育方式,而是人类的自我生成、自我发展、自我完善的一项系统工程。

四、美育的实践

审美理论学习是美育实践的关键。审美理论主要包括三方面的内容，即美学基础理论、艺术理论与艺术史、其他审美常识。

美学基础理论是对人类审美现象的整体分析，展现了美的世界的全部内容。人们只有掌握美学的基本知识，从理论上引起对美学的重视，才能自觉地接受美育。

艺术理论与艺术史是对艺术的介绍和分析。艺术活动是人类审美活动的重要组成部分。艺术欣赏需要一定的知识积累，如各类艺术的特征、作者、作品的时代背景、风格以及象征意义等，都对欣赏起着积极的引导作用。

其他审美常识是指人们在衣、食、住、行中涉及的审美常识，它们常常是文化史记载的内容。人类文化，无论是物质文化还是精神文化，都有审美的层面。在长期的实践中，人们对美形成一种模糊的但又存在着共识的审美标准。人们生活中服饰的变化、色彩的流行、饮食的讲究、室内装饰的格调等，都遵循着一种看不见的流行趋势，其实这就是审美标准。审美标准既是变化的，又在一定的地域、时代和阶层中有着一致性。因此，审美标准也是一种审美常识。

创 美 工 坊

发现身边的美

活动目的

本次“发现身边的美”活动旨在培养同学们的审美观察力，引导大家主动捕捉生活中的美好细节，提升对美的感知敏锐度。活动鼓励同学们从不同视角记录和诠释生活中的美，并通过文字分享促进跨专业的审美交流，在互动中深化对美育功能的理解，最终达到提升审美素养、促进情感共鸣的美育目标。

活动过程

1. 活动准备。利用课余时间，在校园、家中或户外寻找一个自己认为“美”的场景（如自然风光、人物瞬间、建筑细节、生活片段等）。
2. 撰写材料。针对该场景，简要撰写一段文字，涵盖其内容、美之所在以及当时的内心感受，并填写活动总结表（表 1-1）。

表 1-1 活动总结表

场景描述	
------	--

美之所在	
内心感受	

3. 课堂分享。每位同学按小组或学号顺序上台，用 1 ~ 2 分钟时间口述自己发现的“美”。需清晰描述场景内容、美的特质以及个人感受。发言结束后，其他同学可针对细节提问，或补充类似观察，以拓展对“美”的多元理解。
4. 总结与延伸。教师点评同学们发现的多元视角，强调“美”的主观性与多样性，引导同学们持续保持对生活的热爱与观察。

活动评价

活动结束后，邀请组内同学和教师对本次活动成果进行评价，并填写活动评价表（表 1-2）。

表 1-2 活动评价表

我的主要工作内容	
自我评价	星标等级：☆☆☆☆☆ 评语：
组内评价	星标等级：☆☆☆☆☆ 评语：
教师评价	星标等级：☆☆☆☆☆ 评语：